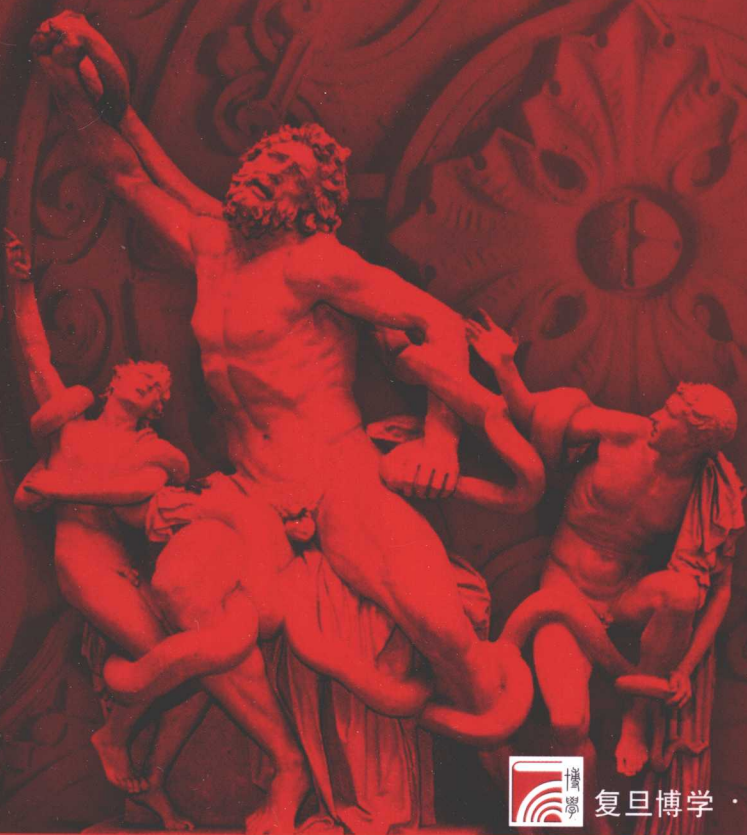

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新闻出版总署“十一五”国家重点图书

(第四版)

复旦博学·文/学/系/列·精华版

文艺学导论

吴中杰 / 著

wenyixue daolun

十五

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新闻出版总署“十一五”国家重点图书
本书荣获国家级教学成果一等奖

wen yixue daolun

(第四版)

复旦博学·文/学/系/列·精华版

文艺学导论

吴中杰 / 著

复旦大学出版社

<http://www.fudanpress.com.cn>

图书在版编目(CIP)数据

文艺学导论/吴中杰著.—4版.—上海:复旦大学出版社,2010.2
(复旦博学·文学系列)
ISBN 978-7-309-06884-9

I. 文… II. 吴… III. 文艺学 IV. I0

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第165398号

文艺学导论(第四版)

吴中杰 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路579号 邮编200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 姜 华

出品人 贺圣遂

印 刷 江苏省如皋市印刷有限公司
开 本 787×960 1/16
印 张 20.25
字 数 353千
版 次 2010年2月第四版第一次印刷
印 数 1—4 100

书 号 ISBN 978-7-309-06884-9/I·515
定 价 28.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

A large, faint watermark of the Fudan University seal is centered on the page. The seal is circular, featuring the university's name in Chinese characters '復旦大學' at the top and '1905' at the bottom. In the center of the seal is a large, stylized character '博' (Bo), which is also the title of the book. The seal is surrounded by a double-line border.

“博学而笃志，切问而近思。”

（《论语》）

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

作者简介

吴中杰，教授，博士研究生导师。1936年出生。1957年毕业于复旦大学中文系，留校任教。主要从事文艺理论与中国现代文学的教学与研究工作，于鲁迅研究用力尤勤，兼写杂文随笔。已出版的学术著作有：《吴中杰点评鲁迅小说》、《吴中杰点评鲁迅杂文》、《吴中杰点评鲁迅诗歌散文》、《吴中杰点评鲁迅书信》、《鲁迅的艺术世界》、《论鲁迅的小说创作》（与高云合作）、《论鲁迅的杂文创作》、《鲁迅文艺思想论稿》、《海上文谭》（与高云合作）、《文艺学导论》、《中国现代文艺思潮史》、《1900—1949：中国现代主义寻踪》（与吴立昌合作主编）等，鲁迅传记三种：《鲁迅传》、《鲁迅画传》、《鲁迅传略》，又有散文集《人生大戏场》、《海上学人漫记》等。他所主持的“文艺学系列教材建设”项目，于2001年获国家级教学成果奖一等奖、上海市教学成果奖一等奖。

内 容 提 要

本书是一本简明扼要、体系完整、适应国内课堂教学需要的文艺理论基础课教材。

本书共分五编二十章，从本质论、创作论、作品论、鉴赏论、发展论五个方面，介绍了文艺学基本理论各个方面的基础知识，并且融进了西方文艺理论的诸多精华，涵盖了近年来学术研究的各种新成果。

本书既是一部普及性的文学理论课教材，同时又具有很强的学术性，适合大专院校学生和文学爱好者阅读，也适合文学研究者做参考。

目 录

绪论 文艺学研究的对象、任务和方法	1
第一节 文艺学研究的对象和任务	1
一、总观全局,系统考察	1
二、外部关系与内部关系	2
三、稳定性与发展观	3
第二节 文艺学研究方法论	5
一、方法论的意义	5
二、唯物史观的统率性与开放性	5
三、独立学科与综合科学	8
四、建设具有中国特色的文艺学	9

第一编 本 质 论

第一章 文学的审美本质	15
第一节 再现论和表现论	16
一、再现论	16
二、表现论	19
三、对于再现论和表现论的历史评价	21
第二节 人对现实的审美观照	23
一、科学反映与艺术反映	23
二、客观现实与人化的自然	24
三、再现与表现的统一	26
第二章 情感与形象的融合	29
第一节 文学的形象性	30
一、写人与格物	30
二、以形象反映社会生活	31
三、艺术形象的特点	33
四、形象与议论	35

第二节 文学的情感性	37
一、文章之作,本乎情性	37
二、情感与理智的关系	40
第三节 语言艺术的特征	42
一、形象的间接性	43
二、反映生活的广阔性	44
三、表达感情的明确性	45
第三章 文学的社会功能	46
第一节 文学对社会的影响	46
一、批判的武器与武器的批判	46
二、干预生活与改造灵魂	49
第二节 文学的审美教育作用	51
一、文学的认识作用	52
二、文学的教育作用	54
三、文学的审美作用	55
第四章 文学的社会联系	58
第一节 文学与哲学的关系	58
一、哲学对文学的影响	58
二、文学对哲学的丰富和发展	60
三、学诗者以识为主	61
第二节 文学与宗教的关系	63
一、宗教利用艺术传经布道	63
二、宗教思想影响文学思想	65
第三节 文学与政治的关系	67
一、政治对文学的需要	67
二、文学不能超脱政治	69
三、文学家的独立精神	71

第二编 创作论

第一章 文学创作的现实基础	77
第一节 生活是文学的唯一源泉	77
一、心动,还是幡动?	77

二、从观念出发,还是从生活实际出发?	80
第二节 生活是作家的学校	82
一、深入生活,熟悉生活	82
二、熟悉生活的不同途径	86
第二章 文学创作的主体意识	89
第一节 创作主体的能动性	89
一、主体对客体的渗透	89
二、生活真实与艺术真实	91
三、主体意识的发挥与创作自由	93
第二节 创作主体的创造能力	94
一、观察力	94
二、审美力	96
三、想象力	97
四、表现力	100
第三章 文学创作的提炼与加工	102
第一节 文学的典型性	102
一、典型性是文学创作的基本法则	102
二、典型:以独特的个性反映社会关系的本质	103
三、典型环境与典型人物	108
第二节 典型人物的创造	110
一、专用一个人为模特儿	110
二、杂取种种人,合成一个	113
第三节 典型形态的历史演变	115
一、从神和超人到普通人形象	116
二、从过实描写到如实描写	116
三、从类型化到个性化	118
四、从单一性到丰富性	119
第四章 创作过程中的思维活动	121
第一节 形象思维	122
一、诗要用形象思维	122
二、形象思维与逻辑思维的共同规律	123
三、形象思维的特殊性	125
第二节 创作灵感	128

一、文章天成,妙手可得	128
二、灵感是创作思维质的飞跃	130

第三编 作品论

第一章 文学作品的构成	137
第一节 文学作品的内容因素	137
一、题材	137
二、主题	139
第二节 文学作品的形式因素	142
一、情节	142
二、结构	145
第三节 内容与形式的完美结合	147
一、内容与形式的关系	147
二、意境之美	149
第二章 文学语言	152
第一节 文学对于语言的要求	152
一、文学变革与语言变革	153
二、语不惊人死不休	154
第二节 文学语言的特点	156
一、形象性	156
二、情感性	159
三、音乐性	161
第三节 文学语言的提炼	163
一、将活人的唇舌作为源泉	163
二、吸收外国语中有用的成分	165
三、择用古语中有生命的东西	166
第三章 文学作品的体裁	168
第一节 诗歌	169
一、诗体之流变	169
二、诗歌的特点	172
第二节 散文	174
一、散文文体之流变	174

二、散文的特点	178
第三节 小说	179
一、小说文体之流变	179
二、小说的特点	181
第四节 戏剧文学	185
一、戏剧文学文体之流变	185
二、戏剧文学的特点	186
第四章 艺术风格论	191
第一节 风格的重要意义	192
一、什么是风格	192
二、风格是作品成熟的标志	194
三、风格的多样化	195
第二节 风格形成的客观因素	197
一、时代特色	197
二、民族特色	199
三、地方特色	201
四、社群特色	202
五、随体成势	202
第三节 风格形成的主观因素	203
一、创作个性形成的原因	203
二、创作个性的发展与艺术风格的变化	204
三、风格与人格	205

第四编 鉴赏论

第一章 文学鉴赏的意义和特点	209
第一节 文学鉴赏的意义	210
一、创作通过鉴赏来实现其价值	210
二、鉴赏对于创作的影响	212
第二节 文学鉴赏的特点	213
一、鉴赏与共鸣	213
二、鉴赏是再创造的过程	215
第三节 鉴赏主体的养成	218

一、对象创造了主体	218
二、鉴赏主体养成的主观条件	219
第二章 审美力分析	221
第一节 审美心理机制	221
一、审美感知	221
二、审美想象	222
三、移情作用	223
四、审美认识	224
第二节 美感的差异性与共同性	226
一、美感的差异性	226
二、美感的共同性	228
第三章 文学批评的性质、作用和标准	231
第一节 文学批评的性质和作用	231
一、文学批评的性质	231
二、文学批评的作用	233
第二节 文学批评的标准	235
一、批评一定有标准	235
二、批评标准的选择	237
三、真、善、美的标准	238
第四章 文学批评的方法	242
第一节 文学批评流派述评	242
一、印象式批评	243
二、诠释式批评	244
三、考据式批评	245
四、评点式批评	247
五、社会历史批评	248
六、形式主义批评	250
七、新批评派理论	252
八、接受美学批评	254
九、精神分析批评	255
十、原型批评	256
第二节 马克思主义的批评方法	257
一、历史的观点	257

二、美学的观点	260
---------------	-----

第五编 发 展 论

第一章 艺术的起源	265
第一节 艺术起源论述评	265
一、模仿说	265
二、游戏说	266
三、巫术说	268
四、劳动说	269
第二节 艺术起源与人类的审美需要	270
一、劳动创造了人,也创造了美感	270
二、审美意识与艺术共生共长	272
第二章 文学发展与社会发展	274
第一节 文学发展取决于社会发展	274
一、几种文学发展观	274
二、促进文学发展诸因素	277
第二节 艺术生产与物质生产的不平衡现象	279
一、不平衡现象的表现	279
二、出现不平衡现象的原因	280
第三章 文学思潮与创作方法	282
第一节 从古典主义到浪漫主义	283
一、古典主义	283
二、浪漫主义	285
第二节 现实主义与自然主义	287
一、现实主义	287
二、自然主义	290
第三节 现代主义文学思潮	292
一、现代主义文学思潮的形成	292
二、象征主义	292
三、未来主义	294
四、表现主义	295
五、意识流小说派	296

六、荒诞派戏剧	297
第四节 社会主义文学思潮	299
一、社会主义文学思潮的形成	299
二、社会主义现实主义	300
第四章 文学发展中的继承与借鉴	303
第一节 批判地继承民族文学遗产	303
一、文学发展的继承性	303
二、对过去的文学必须加以批判地审查	306
第二节 文化交流与文学发展	307
一、各民族文化的相互影响	307
二、放出眼光,挑选占有	310
修订本后记	313

绪论 文艺学研究的对象、任务和方法

第一节 文艺学研究的对象和任务

一、总观全局,系统考察

文艺学是人文科学中的一门学科,这个学科的名称,是上世纪 50 年代从前苏联传入的。因其研究对象主要是人类的文学活动,有人提议将它改称为文学学,但这三个字中却有两个相重,不符合汉语的语言习惯,也有人沿袭古代文论用语,称之为诗学,但在现代人的心目中,诗学已不是文学理论的同义词,而是指专门研究诗歌的学问,容易引起误解,所以人们仍称它为文艺学。何况,文学和艺术原是相通的,它们有许多共同的规律,所谓“诗是无形画,画是有形诗”,即此之谓也,因此,研究文学现象的文艺学,同时也必然包含许多艺术学原理。

文艺学可以分为三个部分:文学理论、文学史和文学批评,文学理论和文学批评通常泛称文艺理论和文艺批评,它们所研究和评论的文学现象,也泛称文艺现象。文学理论是研究文学的基本原理,它给文学史研究和文学批评以理论指导,提供理论基础;文学史和文学批评则分别研究文学的发展历史和评论当前的文学作品和文学活动,它们从生动活泼的文学实践中总结经验,丰富和发展文学的基本原理,使之免于停滞和僵化。所以,文学理论和文学史、文学批评是相辅相成的有机组成,不可偏废。本书以研究和阐述文艺学基本原理为己任,属于文学理论部分,虽然也涉及文学的历史和现状,但只从理论的角度加以概括,不作具体论述。不过,本书在论述文学问题时,却常涉及其他艺术领域,求其触类旁通也。

文艺学是一门源远流长的学科,它有着不同的派别。在各个流派之间,不但文学观点极为歧异,而且研究的对象和范围也不甚一致。文艺社会学主要研究文学与社会生活的关系,文艺心理学则研究创作与阅读的心理机制;新批评派着重研究文学作品本身,而接受学派则研究作品在流通过程中,读者在接受方面的问题。这些学派,都有自己特殊的成就和贡献,不可

妄加贬责。但是,作为一门文艺学通论,就不能把眼光局限于一隅,像刘勰所批评的那样:“各照隅隙,鲜观衢路”,而要总观全貌,从外到内、从古到今、从生产到流通、从发生到发展,研究文学活动的各个方面。因此,本书打算从五个方面来进行考察:一、本质论,二、创作论,三、作品论,四、鉴赏论,五、发展论。

本质论讲述文学的本质、特点、功能,以及文学与外界的联系。把本质论放在开头部分来讲,的确有些抽象,对初学者来说比较难懂。但这牵涉到文学的基本观点,后面的许多问题都与此相联系,不先讲清文学的本质、特点,别的问题无所依据,所以还是应该先从本质论讲起。接着是创作论。创作是文学活动的中心,是文学作品的生产过程。有了创作活动,才能产生作品,然后才有鉴赏批评活动。所以,创作活动应予以优先考察。在创作论中,将分别论述文学创作的现实基础和主体意识、作品的艺术加工以及作家的思维活动等问题。创作活动的成果是文学作品,而作品一旦产生,便成为独立的存在。文学评论固然要有宏观的视野,但总得从作品本身出发。作品论就是将文学作品作为一种独立的社会存在来考察,研究它的内容、形式和文体特点。文艺作品作为审美客体出现之后,就进入鉴赏过程,同时也就有了评论。所以,作品论之后,接着是鉴赏论,专门研究鉴赏过程的审美特点、心理机制,以及文学评论的种种问题。文学批评有许多流派,我们将择要加以介绍,并在吸取各派优点的基础上,来建立自己的批评方法。最后一部分是发展论,再跳出具体的作品,从宏观上来考察文艺的发生、发展规律。这部分分别论述文学的起源、文学发展与社会发展的关系、文学思潮流派和继承借鉴、文学交流等问题。这样,全书可以较有系统地涉及文学问题的各个方面,既谈内部关系,也谈外部关系,两方面互相结合,形成一个整体。

二、外部关系与内部关系

对于文学问题的外部关系和内部关系问题,20世纪80年代颇有争论。这种争论,与韦勒克、沃伦的《文学理论》的引进有关,因为正是这部著作,明确地将文学研究作出外部和内部之分,而且以研究文学的内部关系为重点。这部著作之所以能在我国产生广泛的影响,与我们文学理论界的内在需要有关。盖因20世纪50年代以后所写的文学理论文章和文艺学教科书中,外部关系谈得多,内部关系谈得少,人们认为这是造成文学教条化的原因之一,因此对于文学的内部关系很感兴趣,而且认为今后应着重研究文学的内部关系,并且把它提到一个规律性的高度来看。但也有人不同意这种看法,认为文学与生活的关系、文学与政治的关系等,本身就是文学的内部

规律,说是规律无内外之别。

我们认为,规律虽然都是内在的,但关系确有内部和外部之分。一般说来,文学与外界的关系,属于外部关系;而创作、阅读之内在因素,则属于内部关系。当然,这种划分不是绝对的,两者互相影响、互相渗透。作为专题研究来说,为了弥补过去的欠缺,在一段时间内有些人着重研究内部关系是可以的,但作为系统、全面地阐述文艺学基本原理的教科书,则内部关系和外部关系都不可偏废。文学固然有它自身的特点,内在的规律,但作为一种社会现象,特别是作为一种社会意识形态,它不能不受社会存在的制约。必须首先确定文学在社会生活中的地位,明了外界社会因素对文学的影响,才能准确地把握文学内部的发展规律;正如必须首先确定人体在天体中的位置,明了天体运行、节气演变对人体的影响,才能更准确地洞察脏腑变化;便于辨证施治。在一般情况下,我们是不大能体会到天体对人体的制约作用的,但外界的情况一有变化,这个制约作用就表现得很明显了。这一点,只要到西藏走一趟,便会有深切的体会。由于西藏高原空气稀薄,供氧不足,我们便感到浑身难过,难以正常活动。或者观看一下宇航员在太空中活动状况的直播,也可明白天体对于人体的制约作用。人体看似独立,其实是深深受制于生存环境的。当然,只了解天体运行、节气演变,而不考察脏腑变化,是无从治病的;但对病情只知其然而不知其所以然,也是难以治好病的。同样的道理,只讲文学与社会生活的各种关系,不讲文学本身的特点,是不能升堂入室的;但若把文学看作遗世而独立的东西,看不到社会生活对它的影响,那也摸不清文学的真正规律。对于主体与客体的关系,也要作如是观。我们要讲文学的主体性,因为无论是创作或阅读,都需要主体性的发挥。过去对这方面比较疏忽,作为反拨,强调主体性是必要的。但是,主体毕竟受着客体的制约,意识毕竟受着存在的影响,如果不搞清两者的关系,对文学规律的理解也难免是片面的。

我们要求全面地、系统地考察文学的外部关系和内部关系,目的是为了更准确地把握文学规律,给读者提供正确的文学观点和综合的文学知识。

三、稳定性与发展观

文艺学研究当然要有时代性和先锋性,但同时也要有全面性和科学性。它不但要能说明特定时期、特殊领域之文学现象,而且要能解释广泛时空范围内之文学现象。作为大学基础课教材,《文艺学导论》还要力求有相对的稳定性和宽泛的知识性,为读者进一步研究文学理论、文学史和从事文学批评打下基础,但它本身不可能是包罗万象的,也不可能立竿见影式地解答现